ANIDA

Revista de arte y escuela

Donde todo es posible.
Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula.



PLANEA

RED DE ARTE Y ESCUELA

JUL. 2025 05

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 5, Donde todo es posible. Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula.

Julio 2025. ISSN 2792-4122

Dirección editorial

Clara Boj, Universitat Politècnica de València
Eva Morales, Pedagogías Invisibles

Comité editorial

Aida Sánchez de Serdio Martín, Universitat Oberta de Catalunya, España
Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería, España
Antonio Collados Alcaide, Universidad de Granada, España
Clara Boj, Universitat Politècnica de València, España
Clara Megías, Universidad Autónoma de Madrid, España
Esther Alba Pagán, Universitat de València, España
Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada, España
Gema Valencia, Universidad Pablo de Olavide, España
Javier Abad Molina, Centro Universitario La Salle (UAM), España
María Acaso, Universidad Complutense de Madrid, España
Marián Cao, Universidad Complutense de Madrid, España
Neus Lozano-Sanfèlix, Universidad de Zaragoza, España

Coordinación editorial

Mar Dols Merle
Natalia Balseiro, ZEMOS98

Coordinación general

PLANEA. Red de arte y escuela

Editora invitada, responsable de concepto y comisariado de aportes

Lucía Miranda, Cross Border

Diseño, maquetación, diseño de portada y edición digital

No somos nada

Diseño logotipo de PLANEA

Ricardo Barquín Molero

Corrección de estilo

Alberto Haj-Saleh

Traducción

Kim Causier

Edita

PLANEA Red de arte y escuela junto a **PERMEA** (Universitat de València y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana) y **Universitat Politècnica de València**

Contacto

C/ Museo, nº 2
46003 Valencia
recursos@redplanea.org

Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad de sus autoras y no representan necesariamente a la Revista de arte y escuela ANIDA ni a las organizaciones que conforman PLANEA.



Los contenidos de esta publicación se pueden distribuir, copiar y remezclar citando la fuente, sin usos comerciales y manteniendo esta licencia

ANIDA es una publicación digital dirigida a docentes de cualquier área, materia o nivel educativo; estudiantes y docentes de Facultades de Educación, Arquitectura o Bellas Artes, así como a investigadoras en arte y educación cuya práctica esté centrada en la escuela. El monográfico aterriza anualmente una temática que atraviesa la realidad de las escuelas y que se aborda desde diversas prácticas de investigación artística.

ANIDA publica recursos artístico-educativos producidos dentro y fuera del contexto de la educación formal, pero de aplicación directa en ella. La revista tiene por objetivo divulgar metodologías para que docentes y alumnado se apropien de ellas, adaptándolas a su contexto y experimentando conjuntamente. Los recursos y la propia revista se albergan en el Centro de Recursos de PLANEA y en archive.org, una base de datos digital y de acceso libre.

ANIDA se caracteriza por estar a medio camino entre la acción y la academia aunando, de esta manera, práctica e investigación en la producción y la replicabilidad de cada uno de los recursos que propone. La revista utiliza un sistema ciego de revisión por pares, cuyo comité está conformado por profesionales del ámbito educativo.

Revista indexada en las siguientes bases de datos bibliográficos:





Bibliografía de referencia

Boal. A. (Augusto) *Legislative theatre* (1998). Routledge. Pág. 235

Freire P. (Paulo) y Faundez, A. (Antonio) *Por una Pedagogía de la pregunta* (2013). Siglo XXI, Argentina. Pág. 65.

Bogart. A. (Anne) *La preparación del director* (2001). Alba. Pág.165.

hooks, b. (bell) *Enseñar a transgredir* (2021). Capitán Swing Libros. Pág. 43.

Motos, T. (Tomás), Navarro, A. (Antoni), Ferrandis, D. (Domingo) y Stronks, D. (Diann) (2013). *Otros escenarios para el teatro.* Editorial Ñaque. Pág. 33.

Motos, T. (Tomás) *Teatro en la educación* (España, 1970-2018) (2020). Octaedro. Pp. 176-179.

Saldaña, J. (Johnny) *Ethnotheatre. Research from page to stage* (2011). Left Coast Press. Pág. 33.

Turner, V. (Victor) *From ritual to theatre. The human seriousness of play* (1982.) PAJ Publications. Pág. 25.

Lucía Miranda es directora de escena, dramaturga y arteducadora. Fundadora de Cross Border, compañía referente en España en el trabajo de artes escénicas con comunidades.

Ha obtenido entre otros el Premio "El Ojo Crítico" de RNE de Teatro en 2018, la Beca Leonardo BBVA y la Fulbright. Sus espectáculos se han estrenado en el Thalia Theatre de Nueva York, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, Microtheater Miami, el Teatro de La Abadía en Madrid, el Teatre Lliure de Barcelona, o el Centro Dramático Nacional de España, obteniendo los premios ACE y HOLA en Nueva York, o el ONU Woman de América Latina contra la violencia de género.

Como dramaturga ha publicado en Ediciones Antígona Fiesta, Fiesta, Fiesta y Casa y ha coescrito País Clandestino, que ha girado por festivales como FIBA de Argentina, MIT Sao Paulo, Fidae de Uruguay o Almada en Portugal.

Como arteducadora ha coordinado proyectos de Teatro Aplicado en Estados Unidos, América Latina, Europa y África. Desde el 2020 es la coordinadora pedagógica de Nuevos Dramáticos, el proyecto para infancia del CDN, y cofundadora de Yo Cuento, el Laboratorio Teatral del Hospital pediátrico Niño Jesús (Madrid). Tiene un Máster en Teatro y Educación por la New York University y es miembro del Director´s Lab del Lincoln Center de Nueva York.

Los recursos artístico-educativos plantean un enfoque transversal de la educación artística, utilizando la práctica artística como una herramienta para impulsar y fijar aprendizajes y primando el proceso frente al resultado.

Sirven como guía al mismo tiempo que favorecen la autonomía para adaptar la propuesta a cada contexto educativo.

La presentación de cada recurso incluye un resúmen, palabras clave, indicación de las etapas educativas asociadas y un vínculo para descarga del recurso completo.

Además, cuenta con una reflexión de la persona creadora, su biografía y unas 'Claves para el aula' en base a las competencias clave establecidas por el Sistema Educativo Español para favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter integral.

Leyenda para Claves en el aula

CCL Competencia en comunicación lingüística

CP Competencia plurilingüe

STEM Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería

CD Competencia digital

CPSAA Competencia personal, social y de aprender a aprender

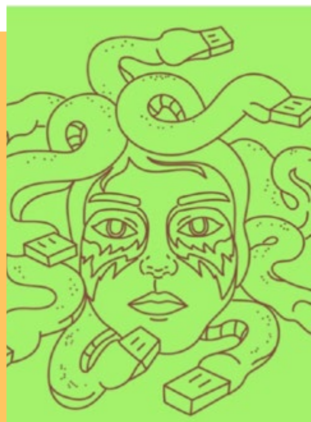
CC Competencia ciudadana

CE Competencia emprendedora

CCEC Competencia en conciencia y expresión culturales

Recursos





Mundos Posibles

El mito en mi barrio

Raquel Alarcón, Milagro Lalli y Mélanie Werder-Avilés

Mundos posibles es un recurso metodológico para que los jóvenes entre 12 y 14 años puedan reimaginar su mundo. A través de la mitología y el teatro documental, el alumnado investiga su entorno, identifica referentes cotidianos y crea personajes mitológicos contemporáneos. La propuesta se desarrolla en ocho sesiones en el aula y una visita al teatro, donde diferentes profesionales de las artes escénicas ayudan a transformar visualmente a los personajes que ha diseñado el alumnado. El proceso finaliza con una conferencia performativa donde se presentan todas las creaciones. El proyecto fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, la expresión y el vínculo con el territorio, integrando herra-mientas pedagógicas transferibles a otras áreas curriculares. Más allá de una experiencia artística, "mundos posibles" es una metodología de investigación y transformación colectiva que ayuda a las juventudes a mirar su mundo desde otro lugar.sensible y experiencial con construcción colectiva de conocimiento, convirtiendo el circo en motor pedagógico, crítico y creativo. El alumnado elige las paradas de su propio itinerario, protagonizando el proceso.

Possible worlds

Mythology on my doorstep

"Possible worlds" is a methodological resource designed to encourage 12 to 14-year-olds to reimagine their world. Using mythology and documentary theatre, pupils investigate their environment, identify everyday role models and create contemporary mythological characters. The programme consists of eight classroom sessions and one theatre visit, where performing arts professionals help pupils visually transform the characters they've created. The process concludes with a performative conference, where all creations are presented. The project fosters creativity, critical thinking, self-expression and a deeper connection with the local area, while integrating educational tools that are transferable across the curriculum. Beyond the artistic experience, "Possible worlds" serves as a research methodology and model for collective transformation, helping young people view their world from a new perspective.

↓ Recibido/Received: 18/03/2025
→ Aceptado/Accepted: 26/03/2025

↑ *Donde todo es posible*



Documentos

ESO y Formación a profesorado

VER RECURSO →



El mito traído a la vida gracias al teatro



Eligiendo el vestuario de nuestro mito

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Teatro documental, Mitología, Conferencia performativa, Creación colectiva, Identidad, Entorno comunitario, Movimiento expresivo, Escucha activa, Cartografía biográfica, Transformación creativa

Documentary Theatre, Mythology, Performative Conference, Collective Creation, Identity, Community Environment, Expressive Movement, Active Listening, Biographical Cartography, Creative Transformation

"Ah-ah, ah-ah, ah-ah/todos lo hicimos para soñar"

Los mitos, igual que el teatro, tenían a toda la polis griega fascinada. Más de dos mil años después, los humanos seguimos exactamente igual. Con esa energía, el intercambio con el grupo tuvo exactamente el mismo latir. El primer día, Rosa, la tutora que nos había invitado, dijo: "Tenéis suerte que estos profesionales de la escena hayan venido hasta aquí". Recuerdo perfectamente a D., que dijo por lo bajini: "¿Por qué? Suerte tienen ellas de que estemos nosotros aquí". Después de las sesiones, de momentos de encuentro teatral en una clase llena de fragmentos del mundo, no sabes cuánta razón tienes, D.: la suerte es nuestra. Esa es la clave del intercambio: Ícaro, más de dos mil años después, sigue subido a la noria en las fiestas de barrio con "Soñar" de Morad a tope en los auriculares. Con la juventud del IES Menéndez Pelayo tarareando desde abajo, también fascinada.

Mélanie W-A, *dramaturga y creadora de Mundos Posibles*



Construyendo nuestros personajes: peluquería y maquillaje

Mélanie Werder-Avilés (1992) es dramaturga. Obtuvo el premio Lope de Vega (2023) por su pieza *La Protagonista.* Ha dirigido estos proyectos pedagógicos para el Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense: Teatro Documental para mejorar la vida Universitaria, Teatro Documental contra la Desigualdad y Audioguía Teatral para la Igualdad. Ha sido seleccionada, entre otros, para el International Writing Program de la Universidad de Iowa, y ha sido dramaturga residente del Centro Dramático Nacional. Ha tenido el honor de poder crear y vivir Mundos Posibles junto a Raquel Alarcón, directora, actriz y pedagoga teatral, que ha dirigido, entre otros, *400 días sin luz, El cuerpo es el que es, Sueños y Visiones de Rodrigo Rato, Daniela Astor y la Caja negra, Todo lo que veo me sobrevivirá.* Ambas han contado con la inestimable visión de Milagro Lalli, intérprete, creadora y pedagoga.

Claves para el aula

CPSAA

- → El proyecto propone un proceso de creación colectiva que parte de lo vivido, lo observado y lo reflexionado, activando en el alumnado la capacidad de gestionar su propio aprendizaje de cada ejercicio teatral.
- → A través de ejercicios que combinan la expresión física, la escucha activa y la toma de decisiones en grupo, se fomenta la autorregulación y la transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones.
- → La metodología estimula la autonomía, la autoexploración, la construcción de la narrativa propia y el desarrollo de la curiosidad.

CCL

- → A través de las prácticas documentales (como la entrevista a referentes de su entorno) el alumnado aprende a formular preguntas, escuchar con atención y reelaborar discursos.
- → En la conferencia performativa final, los estudiantes se expresan frente a un público, desarrollando la expresión corporal, oral y la comprensión.
- → El trabajo con personajes híbridos implica narrar historias que mezclan testimonios reales con ficción, fortaleciendo el uso del lenguaje para comunicar ideas complejas, elevado a cierto estadio poético.

CD

- → El proyecto contempla también el uso de herramientas digitales para la documentación audiovisual de entrevistas y procesos de transformación en personajes, así como la posible edición de materiales.
- → Se promueve el uso crítico y ético de las tecnologías en el tratamiento de testimonios reales, fomentando la alfabetización mediática y la responsabilidad digital.
- → En el desarrollo de la presentación final, el alumnado puede integrar soportes multimedia para comunicar su trabajo de manera efectiva.



El mundo posible nos espera

MARCO DE REFERENCIA

McKelvie, J. (2014-2019). *The Wicked and the Divine*. Norma Editorial

Academia Play! (2024). *La mitología griega como nunca antes te la habían contado*. La Esfera de los libros S.L

Boal, A. (2001). *Juegos para actores y no actores*. Alba Editorial

Saldaña, J. (2011).*Ethnotheatre: Research from Page to Stage*. Routledge

Siguiente recurso →

ANIDA. Revista de arte y escuela

Nº5, Donde todo es posible. Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula, julio 2025. ISSN 2792-4122

Comité de revisión

Alexandra Pradas, artista. Colectivo Cantón y Prada.

Alicia Gómez Linares, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi.

Ana Maeso-Broncano, Universidad de Almería.

Ana María Barbero Franco, Universidad Internacional de la Rioja.

Carmen Oviedo, Pedagogías Invisibles.

Cristian Alcaraz, artista.

Cristina Domínguez Dapena, Escuela Superior de Arte Dramático Galego.

Cristina Puchades Adam, Estudio de Danza Xàtiva.

Edi Carrascal Domínguez, actriz y pedagoga teatral. Coordinadora del proyecto Erasmus + KA1, InterculturABLE.

Elena Sanmartín, coordinadora del Máster PERMEA de la Universidad de Valencia.

Eloísa Cantón, artista. Colectivo Cantón y Prada.

Irene Ortega López, Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI).

Joan Elies Andrés, CRA Terra de Riuraus.

Joaquim Montañés Blanch, docente en el IES Sos Banyat.

Jodie Dinapoli, historiadora del Arte, investigadora en educación artística y mediación cultural.

Juan Carlos Fernández Izquierdo, docente en el IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles.

Julián Barón, fotógrafo y coordinador de proyectos Horizon, imagenred.org, Contrataller, THE CAGE, Carpetas o Ser libro.

Leire Aranburu Etxegoien, mediadora de la cooperativa Artaziak y Tabacalera.

María Dolores López Martínez, docente en el Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica de la Universidad de Murcia.

María Enfedaque Sancho, departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza.

María Vidagán Murgui, facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I.

Marta García Navarro, intérprete y creadora de La Lola Boreal. Coreógrafa e intérprete de la compañía Columpiant la Dansa.

Mónica Desirée Sánchez Aranegui, vicerrectorado de Compromiso Social y Sostenibilidad. Universidad Autónoma de Madrid.

Neus Lozano-Sanfèlix, artista, investigadora y docente en la Universidad de Zaragoza.

Pau Monfort, CEIP Cervantes.

Pedro Jiménez, ZEMOS98 y co-coordinador de PLANEA en Andalucía.

Rafa Palomares, profesor de Secundaria y socio fundador de Proyecto Inestable.

Raquel Mora, CEIP Alejandra Soler.

Roberto Pascual, Escuela Superior de Arte Dramático Galego.

Sofía De Juan, Técnico de desarrollo educativo en el Museo Nacional del Prado y Plataforma Indómita.

Teresa de Aramburu, artista y educadora.

Xoán-Xil López, artista Sonoro, investigador y docente de Educación Secundaria.

Carasso Daniel&Nina Fundación afiliada a la Fondation de France | Generalitat Valenciana Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació | Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana | Permea | Universitat Politècnica de València | pedagogías invisibles arte + educación | ZEMOS98

redplanea.org/recursos